SENA
REGIONAL BOGOTA Y CUND.
CENTRO NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS

diseño gráfico

MODULO OCUPACIONAL 5

ILUSTRACION

SINTESIS HISTORICA
ESTILOS 1

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SENA REGIONAL BOGOTA Y CUNDINAMARCA
CENTRO NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

ILUSTRACION

SINTESIS HISTORICA
ESTILOS

Derechos reservados a favor del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Bogotá, D.E., Colombia
Septiembre 1986

MODULO 5
UNIDAD 1

ILUSTRACION

GRUPO DE TRABAJO

Superintendente Centro:	Efraín Espinosa Patiño
Coordinación Técnico Pedagógica:	José David Bello Nieto
Contenido Técnico Diagramación e Ilustración Elaborado por:	Rafael Spinel La-Rotta Instructor de Diseño Gráfico Centro Nacional de Artes Gráficas
Fotocomposición:	Ana Elcy Narváez C.
Fotomecánica	Oscar Montenegro Díaz Instructor
Impresión Offset:	Guillermo García Benavides Instructor
Encuadernación:	Gerardo Hernández Piñeros

ILUSTRACION

CONTENIDO

Síntesis histórica
Objetivos
Fundamentos
Clases
Categorias estilísticas
Origen de las formas
Primitivismo
Expresionismo
Clasicismo
Arte embellecido
Funcionalismo

ILUSTRACION

PRESENTACION

En el campo de las artes gráficas, y de la comunicación visual, se manejan dos elementos primordiales; el uno es el mensaje o contenido, y el otro, la forma o ilustración.

A ella queremos referirnos en breve presentación, por considerar a este elemento, como un imán de atracción, que se usa con cálculo para retener al lector, al ampliar la información de un mensaje cualquiera.

La ilustración provoca la reacción visual de agrado, o disgusto, si nó reune las condiciones mínimas de presentación estética, y no conmueve nuestros sentidos en pro de la lectura del impreso.

Los artistas y diseñadores de artes gráficas, son concientes de su importancia, al interesarse por adquirir nuevos conocimientos, con todo aquello que concierne a técnicas y procedimientos, para mejorar la expresión gráfica en el trabajo profesional, aunando a la experiencia el ingrediente creativo, de indudable valor en la originalidad de la imagen. En síntesis, la ILUSTRACION debe llevar luz a otros, con información visual agradable, teniendo esta premisa como objetivo, al considerar su eficacia, función y servicio en el amplio campo de la comunicación gráfica.

ILUSTRACION

OBJETIVO TERMINAL

Al finalizar el presente módulo, el trabajador alumno estará en capacidad de expresar claros conceptos, sobre la síntesis histórica de la ilustración, y además distinguir la categoría estilística de cualquier obra gráfica, inscribiéndola en su agrupación correspondiente.

"EL LIBRO DE LOS MUERTOS"
Ilustración Prototipo

El objetivo de todo arte visual es producir imagenes y cuando estas comunican una información, se le llama ilustración.

La ilustración, está basada en técnicas artísticas tradicionales y comúnmente inscrita dentro de un contexto comercial, así que las demandas sociales y económicas, influyen en el contenido y la forma.

La ilustración es tan antigua como las primeras civilizaciones; entre los documentos ilustrados más antiguos que se conocen como prototipos, están: "El libro de los muertos" y "Papyrus Ramessum", ambos de origen egipcio.

ILUSTRACION Síntesis Histórica

En la edad media, los manuscritos iluminados, que son libros religiosos, hechos en los monasterios de la época, fueron los precursores de la Ilustración de hoy. Entre ellos se destaca "El libro de las horas", que usaban los monjes, como ayuda para sus ritos y oraciones. Estos se dibujaban sobre papel avitelado o pergamino, con colores brillantes al temple y decorados con oro.

Los principales campos de la ilustración, están en el dibujo descriptivo y analítico. Como: libros de Ciencia, Arquitectura, Topografía, Medicina, Mecánica, etc.

"EL LIBRO DE LAS HORAS"
Ilustración de la Edad Media

La Ilustración Técnica tuvo como sus precursores ilustradores y dibujantes a Leonardo da Vinci y Alberto Durero, en el siglo XV, quienes se basaron en las teorías de la perspectiva de su contemporáneo, el italiano Filipo Brunesllleschi, dando gran expresión, en el detalle de la descripción mecánica y arquitectónica.

En este mismo siglo se graban en madera dura ilustraciones y textos para luego ser impresos. A estos grabados o matrices para impresión, se les llamó **Xilografías.**

La Xilografía más antigua se conserva en la China, data del año 868, y se llama "**Sutra del diamante**".

A finales del siglo XV, con la invención de los tipos móviles, se ampliaron las posibilidades de la ilustración de textos.

XILOGRAFIA

GRABADO EN METAL

GRABADO EN LINOLEO

El avance de la impresión con ilustraciones, se sitúa entre los siglos XVI y XVII, gracias al desarrollo del grabado al agua fuerte y en las planchas de cobre, técnicas que habían ensayado **Holbein** y **Durero.**

El frances Geoffray Tory, trabajó con los elementos de la página, Margenes — texto — **ilustración** creando un todo estético. En el Japón la escuela **Ukiyo-e** desarrolló la técnica de la xilografía en color.

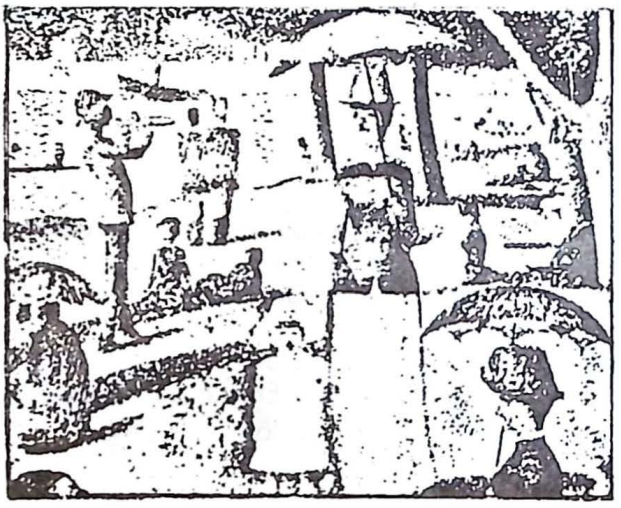
Con el desarrollo industrial en el siglo XVIII, comenzó la demanda de las ilustraciones técnicas; demanda que fue satisfecha, gracias al descubrimiento de la Litografía, por Alois Senefelder en 1796, sistema de impresión que consistía en hacer impresiones planográficas partiendo de la grabación de la imagen en una piedra calcárea y la utilización de agua y tinta. Hasta este momento, todo se imprimía por el sistema tipográfico, donde la imagen a imprimir se encuentra en relieve.

Uno de los libros que cobró importancia fue la edición de "**Fausto**" impreso en Litografía e ilustrado por Delacroix en 1828.

Otro ilustrador renombrado fue **Willian Blake** inglés, quien desarrolló varias técnicas en los grabados (agua fuerte, talla dulce y xilografías) hasta reemplazarlos por el moderno sistema del **Fotograbado**, que consiste en transportar a un metal de zinc, imágenes en relieve, partiendo de fotografías o dibujos, de cualquier tipo de ilustración e imprimirlas por Tipografía.

En 1851 se inventó la cromolitografía, invención que permitio adición del color en la ilustración. "Los libros de juguete" de Edmund Evans, fueron impresos por este sistema, e ilustrados por artistas como Kate Greenway, y otros de gran prestigio.

Posteriormente con el avance tecnológico de la fotografía , la fotorreproducción y la utilización de las tramas o retículas de puntos, donde la primera; llamada "Tono continuo" es trasladada a imágenes reticuladas permitiendo, que negativos punteados se puedan emplear para imprimir imágenes de "Medios tonos" en los dos sistemas de impresión: Litografía y Tipografía (Fotograbado).



CROMOLITOGRAFIA

FOTOGRAFIA
(tono continuo)

FOTOGRABADO
(retícula)

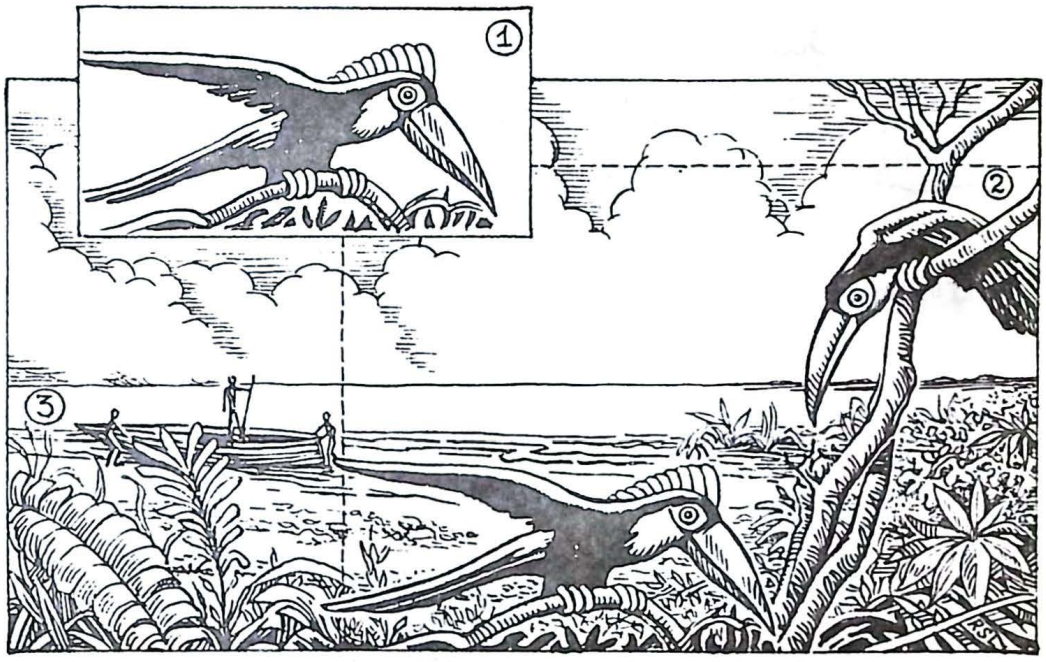
La fotografía es testimonial y se considera como una técnica para captar la realidad (sincronía) en el momento de la acción. La ilustración puede usar la fotografía, como referencias de forma o de color etc., quitando y poniendo a criterio, aquello que no se desea reproducir de la imagen.

La ilustración , será consecuente con su nombre: dar luz al entendimiento.

En el campo expresivo gráfico el compromiso, es llevar a otros, no solamente el contenido textual informativo, sino el de ampliar el mensaje, con la connotación de la imagen, convertida en la forma, al visualizar el momento y el sitio, donde ocurre la acción.

La ilustración puede considerarse como:

1. FORMA SIMPLE (El objeto) 1er. plano
2. FORMA COMPUESTA (Objetos y Fondo o entorno) plano de media distancia.
3. FORMA COMPLEJA (Objetos - Figura - Paisaje) plano general - profundidad.



En la forma compleja, pueden estar las referencias de época, sitio, ámbito, arquitectura, decorado, vestuario, las características humanas, de las figuras que intervienen en la ilustración, donde el observador se recrea con una imagen clara y atrayente, ajustada al relato textual o contenido.

El ilustrador debe considerar en su comunicado visual, la importancia del elemento principal que nos llama y retiene, el que pretendemos fijar en la visión de otros, para lograr la efectividad del mensaje. Ese elemento es la FORMA, a la que debemos dedicarle esmero y atención, para que el comunicado se produzca. Por el contrario, si quien observa la forma no encuentra su identificación, se anula el comunicado visual, en detrimento del mensaje.

Con la información gráfica, hay 2 componentes y opciones:

1 La TEXTUAL,o idiomática, denotativa (1 significado)
2 La IMAGEN, o icónica, de especial expresión, que llamaremos connotativa (2 o más significados).

Este lenguaje compuesto se llama verbo - icónico.

1 VERBO = idioma - texto - palabra - **contenido**
2 ICONO = imagen - objeto - **forma**

La expresión gráfica, se torna amplia, usando el lenguaje **verbo - icónico** esto es; de suficiente **ilustración.**

En los mensajes visuales amplios, aparecen los dos componentes, en el contexto: el **contenido** y la **forma.**

DEFINICION:
Ilustración, es el campo específico de la narrativa gráfica, y parte "predominante" de la comunicación visual planificada.

La expresión, con los elementos visuales, a partir de la **forma**; y sus componentes implícitos **color - tono - textura - tamaño,** es connotativa e interpretativa, con los diversos significados que el observador le atribuya, a la imagen que esté contemplando.

DISEÑO GRAFICO. Es el campo genérico dė la comunicación visual.

OBJETIVOS MINIMOS DE LA ILUSTRACION

* Utilizar niveles de expresión adecuados dentro de las 3 clases (o niveles) conocidos:

  1 REALISMO
  2 ABSTRACCION
  3 SIMBOLISMO

OBJETIVOS MAXIMOS

* Lograr que la imagen atraiga, guste y recree, los ojos del observador, por su aspecto estético.

* Demostrar con "formas significantes" y "gran claridad", información específica, para dar, o ampliar mensajes dentro de la comunicación visual.

* Recurrir al empleo de las técnicas de expresión, determinadas por el medio de difusión o soporte.

Muchos piensan que el ilustrador es un dibujante más, y esto no es cierto; la habilidad de representar escenas del mundo en que vivimos, es la capacidad de visualizar, y posteriormente construir, formas, contornos, etc. con ayuda del intelecto, además del control y dominio de las técnicas de expresión, en el campo operativo y artístico.

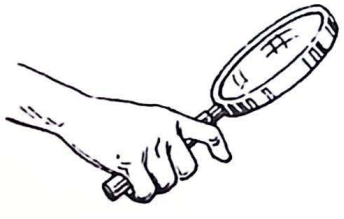
El ilustrador ha de tener especiales condiciones, para que se pueda llamar así; algunas serán las siguientes:

* CULTURA. El ilustrador ha de saber muchas cosas; y tener lógica y raciocinio, para actuar.

* DOMINIO TECNICO. Conocer suficientemente, las técnicas de expresión pictórica, para adecuarlas en su oportunidad.

* PRACTICA Y EXPERIENCIA. Estas las tiene; quien trabaja más y autovalúa su obra.

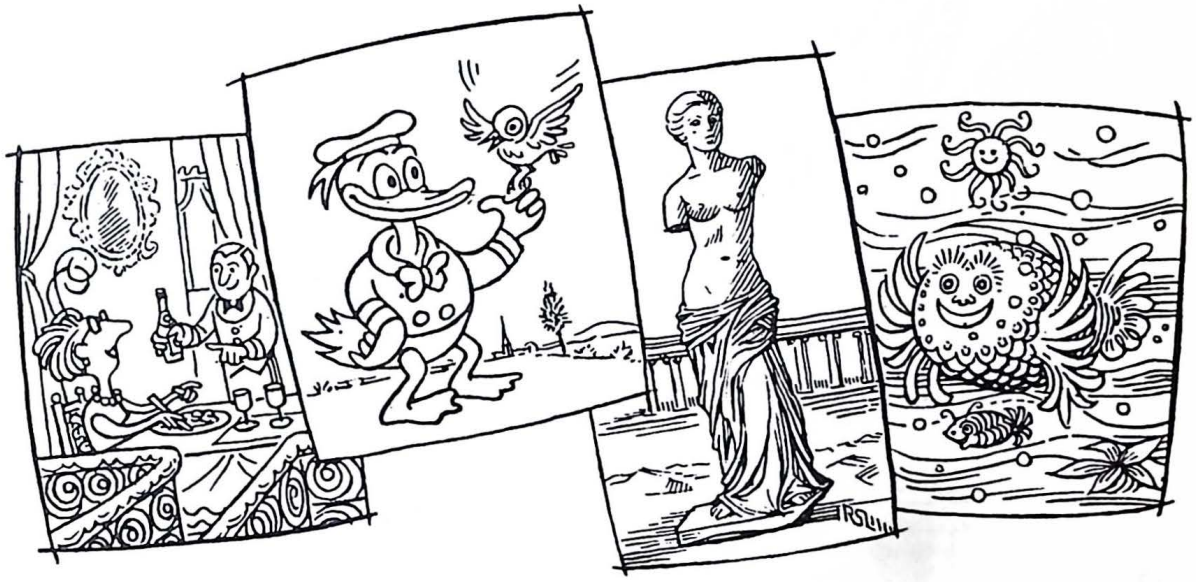
La ilustración como resalte visual, es esencia, y síntesis del mensaje; para dar un comunicado directo.



* IMAGINACION. Ideas y conceptos, que enriquezcan su mente dándole seguridad al obrar.

* INVESTIGACION. Profundizar en los campos de la Historia, Geografía, costumbres, épocas, trajes, caracteres étnicos etc., para formarse criterios, que le permitan la mejor resolución de los problemas gráficos que se le planteen.

La ilustración, debemos considerarla, como el complemento indispensable, para ampliar y enriquecer la información textual, en todo tipo de publicaciones, medios o soportes, que puedan llevar a otros, determinada comunicación o mensaje.



Por su variedad de expresión se clasifica en:

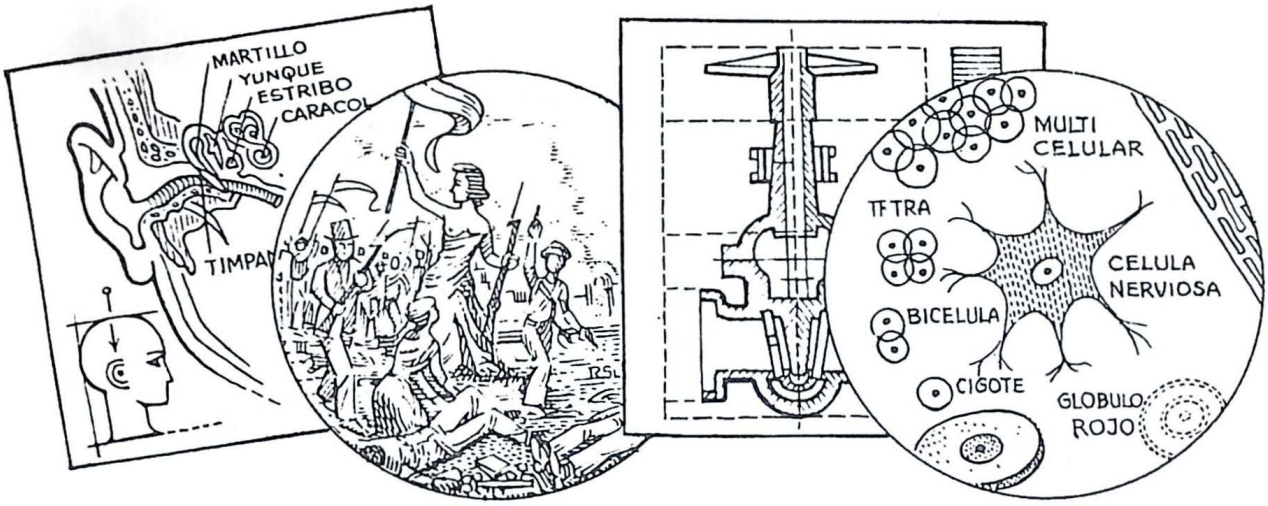
* ANECDOTICA: Relación breve de algún suceso particular, en un grafismo simple, o caricatura.

* RECREATIVA: Con propósitos de distraer al lector en cuadros o secuencias de agradable imagen y comprensión.

* DOCUMENTAL: Registro testimonial de sucesos importantes que requieran consideración y verdad en el detalle con fotografía y dibujo.

* FANTASTICA: Creación de bellas e interesantes imágenes que tienen muy poca relación con la realidad.

ILUSTRACION Clases



* DESCRIPTIVA: Es la demostración gráfica explicativa a nivel didáctico, para exhibir determinados procesos o fenómenos con carácter analítico.

* HISTORICA: Narra en imágenes, sucesos acaecidos en cualquier época.

* TECNICA: Descripción en imágenes, para trabajos de Arquitectura, Ingeniería, Diseño Industrial, Topografía, planos, cortes, perfiles) etc.

* CIENTIFICA: Explicativa y didáctica, de experimentos comprobados, por investigaciones realizadas en cualquier campo.

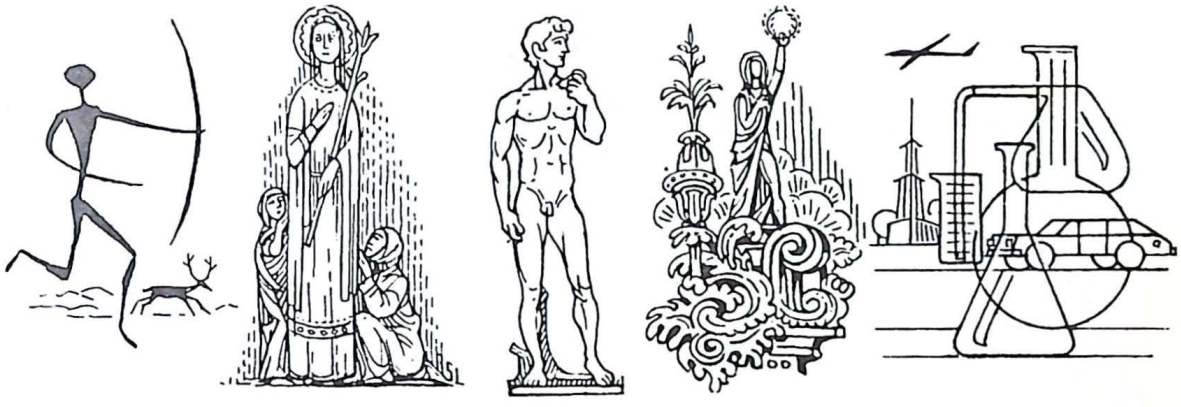
* CINETICA: (Kinema) = movimiento (proceso) que consiste en la repetición de imágenes, con un leve cambio y que en la sucesión secuencial, aparenta la realidad de cualquier movimiento. En el **cine animado**, se emplean 24 imágenes o **fotofijas** por segundo.

El cine animado se utiliza, como recreación, como **ayuda didáctica**, en el **campo publicitario**, a nivel **institucional**, para reforzar determinadas políticas que puedan contribuir, a la buena imagen de una Entidad.

CATEGORIAS ESTILISTICAS

Existen cinco grandes grupos, que están catalogados como las grandes categorías estilísticas universales; éstas son:

1 EL PRIMITIVISMO
2 EL EXPRESIONISMO
3 EL CLASICISMO
4 EL ARTE EMBELLECIDO
5 EL FUNCIONALISMO

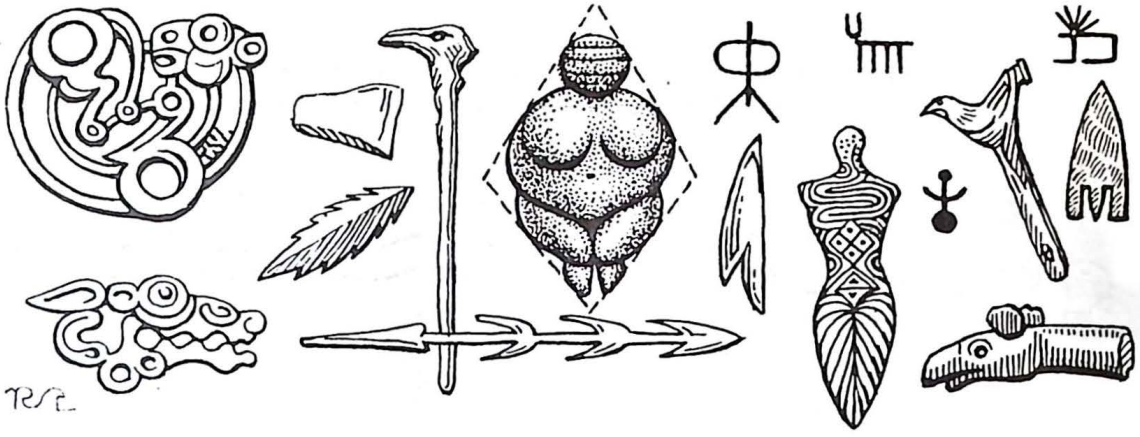


El estilo, como síntesis visual está implícito en la ilustración, de varias maneras; primero debemos considerarlo dentro de los cinco grandes grupos, marcados a través de la historia por sus especiales características; luego en las diferentes escuelas o tendencias y por último, debemos tener en cuenta, la propia manera de hacer o ejecutar, que es la marca personal del ilustrador.

Donde quiera que veamos un trabajo profesional depurado, acompañando al estilo, está la **técnica**, entendiendo por ello que, donde hay control y dominio de la **forma** con recurrencias al **color** o el **tono**, y además, la expresión detallada de alguna **textura**, estaremos observando una imagen, de gran información visual que por consiguiente nos brinda, una clara y plena comunicación.

Los primeros dibujos que se conocen, datan de hace 30.000 años, están en la Prehistoria, y son admirables. Fueron las primeras manifestaciones del Arte Pictórico, como las famosas grutas de España y Sur de Francia, llamadas la primera de **Altamira**, y la segunda de **Lescaux; contienen** las pinturas rupestres del arte prehistórico, hechas en la parte más alta de las cuevas, que le sirvieron de refugio al hombre de las cavernas,que necesitaba cazar grandes animales, para atender su subsistencia.

Sobre el propósito de las pinturas hay varias conjeturas; una de ellas sería, la de **ayuda didáctica** para enseñar a otros, sobre las partes vulnerables del animal, con dibujos que representan escenas de caza, donde hay flechas clavadas indicando los sitios de una herida mortal, esto le servía para recordar, o para mostrar a otros la importancia de sus esquemas y grafismos. También existen criterios respecto del origen mágico o religioso (mítico) según el cual los antiguos consideraban, que si uno tenía o poseía la forma del enemigo, era más fácil vencerlo.

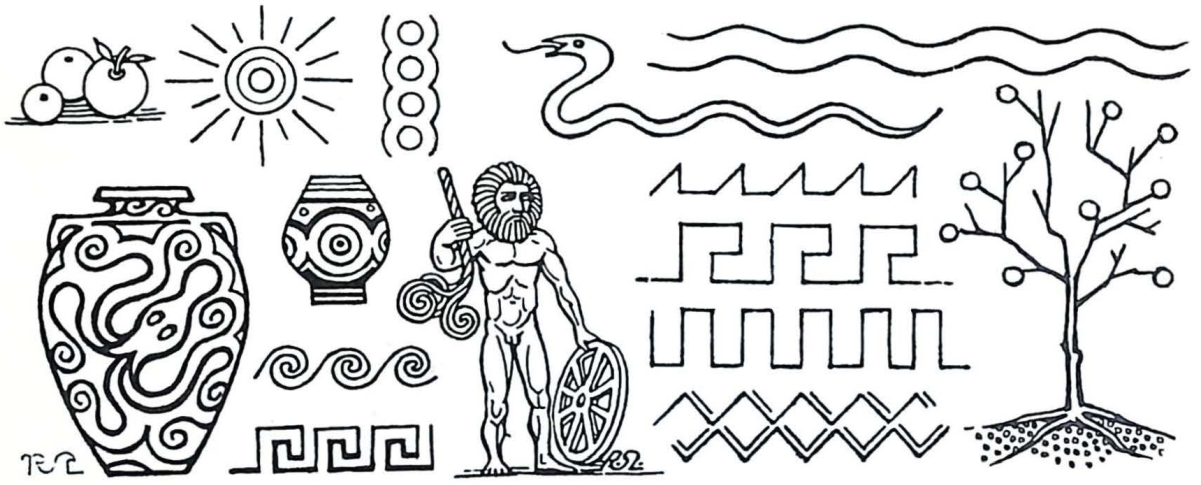


El hombre prehistórico, también esculpió figuras en hueso piedra, madera, etc., y les atribuía poder sobrenatural. De esta manera aparecieron los símbolos zoomorfos, llamados **totems**, en ellos se abstraía un poco la forma real; y lo que importaba era su significado. Estos totems se utilizaban para identificar a los miembros de un clan, tribu o familia, atribuyéndoles poderes mágicos y de protección.

Para considerar la validez de los dibujos primitivos, habría que considerar dos cosas; el **propósito** y la **técnica**, estas consideraciones un tanto subjetivas, solo nos permiten atribuírles la categoría de **símbolos**, esto es formas cargadas de gran significado, que le sirvieron como un primer lenguaje escrito y manifiesto, que mostraba a otros ideas y pensamientos. Estas formas primitivas en el grafismo, se llaman ideografías, tienen carácter espontáneo y sin ningún plan previsto, tratando de representar la naturaleza con el mayor realismo, trabajo que muy pocos podían hacer; ahí apareció el artista, como sujeto perceptivo, y de especial condición.

Las necesidades obligaron al hombre, a fabricar utensilios, como **armas** y **herramientas**, para cazar o golpear, labró en piedra dura hachas, cuchillos, mazos y lanzas, plasmando formas de su ingenio y creación, pero ajustándolas siempre a su quehacer doméstico.

El primitivo veneraba aquello que no comprendía, observaba el sol para representarlo, (rueda solar) y luego adorar; ésta es una constante, en toda la antiguedad.



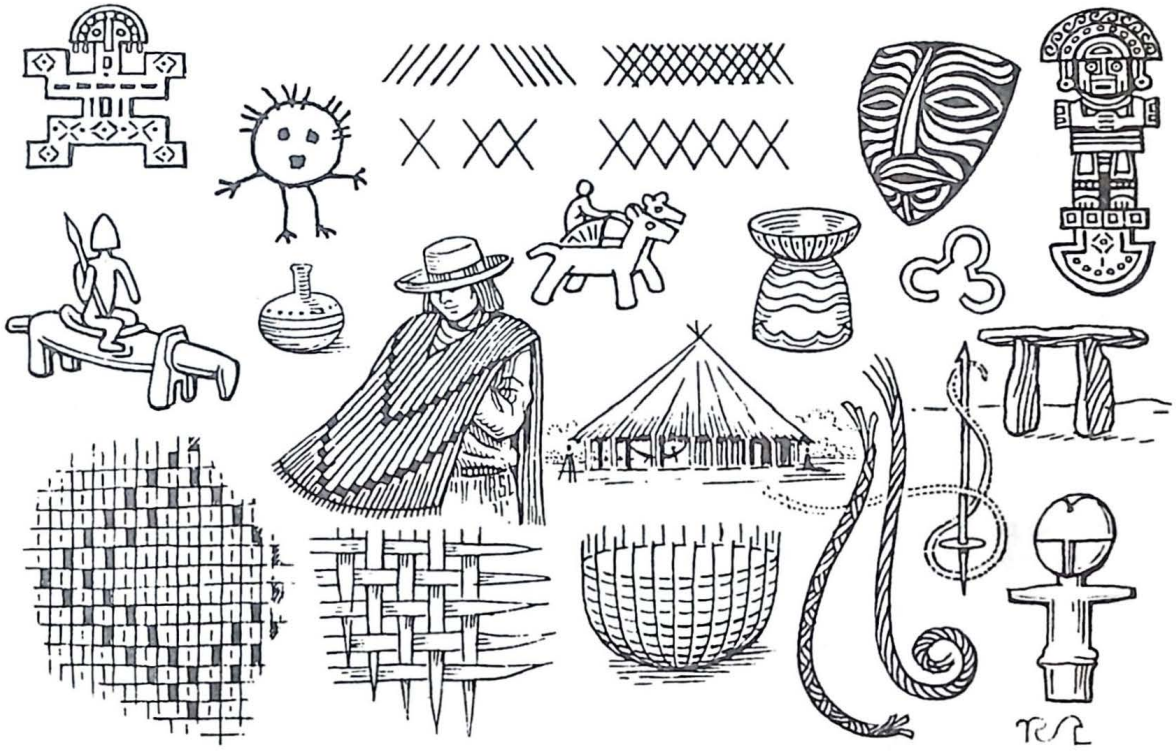
ORIGEN DE LAS FORMAS

La percepción de las formas en la naturaleza, le inspiraba; la redondez de un fruto, era el círculo y la esfera, una serpiente, una línea ondulada,los tentáculos del pulpo, espirales convergentes, un cabello tensado, la línea recta, las ramas de un árbol, líneas quebradas en muchas direcciones, usándolas como alternativas, en el campo de la expresión y del grafismo.

Cuando moldeó el barro y fabricó vasijas (cerámica) no solamente ideó formas, sino que las decoró, en trazos y dibujos simples con líneas incisas (bajo relieve) y posteriormente fabricó pinturas o tintas, con tierras y arcillas, que impregnaban la superficie húmeda mezclándose con la base o soporte, para convertirse en una sola materia. Los colores más frecuentes en el Arte primitivo, son: El ocre (amarillo tostado) el (rojo) o marrón de tono oscuro, el tierra tostada (café) y el negro.

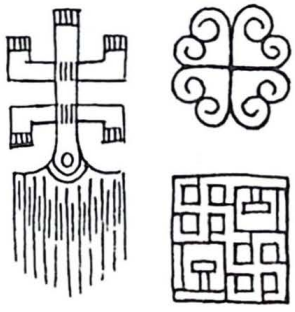
En el estilo visual **primitivo**, hay ausencia de técnica, por los escasos conocimientos en la elaboración de las **formas**, y por las toscas herramientas que se empleaban.

Las características del primitivismo, aparecen en los pueblos de menor desarrollo, y también en la obra visual de los niños, que conocen poco la realidad, son formas simples, de expresión plana, con colores saturados o primarios y ausencia de detalles. Este estilo tiene gran pureza e intensidad, y es directo en su expresión.



Las técnicas de expresión visual, en este estilo son:

* EXAGERACION
* ESPONTANEIDAD
* SIMPLICIDAD
* IRREGULARIDAD



* REDONDEZ
* COLORISMO
* IMPERFECCION
* PLANOGRAFIA

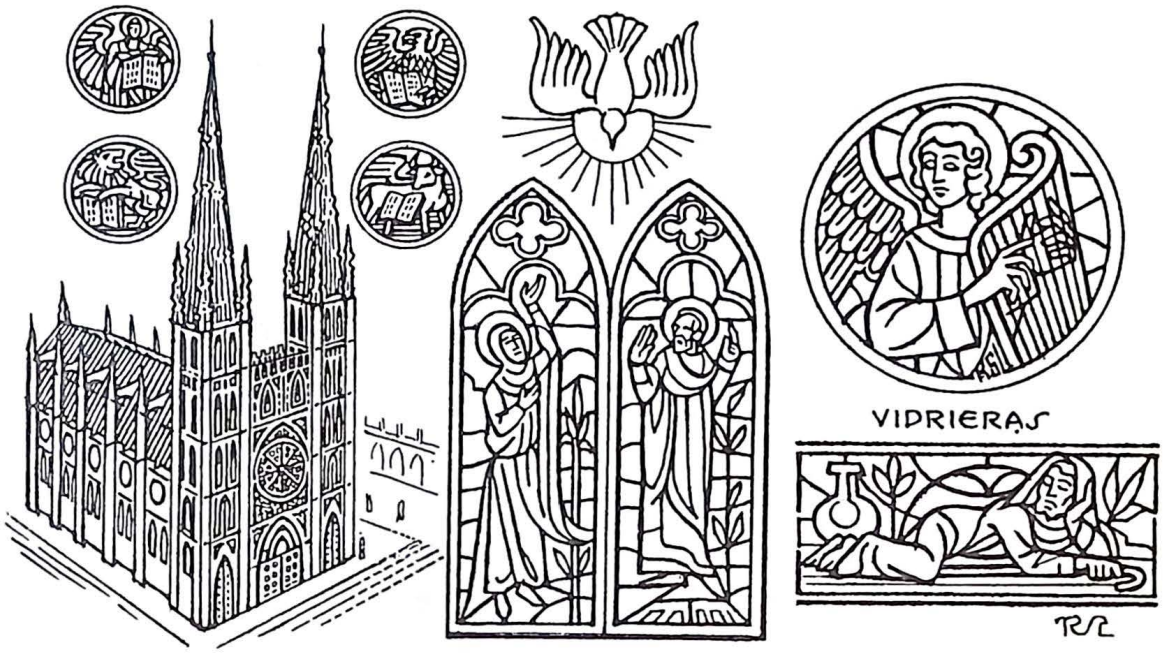
El expresionismo tiene gran relación con el estilo primitivo; la gran diferencia entre los dos, es la intención.

El detalle, al contrario de la representación primitiva, es la exageración del realismo, distorsionando deliberadamente la forma, provocando conmover y reaccionar los sentidos, para influir en el intelecto del observador.

Sus raíces aparecen en el conflicto cristiano, del siglo VII al IX, entre los iconoclastas, destructores de imágenes que las consideraban como ídolos, contra los que las defendían; triunfando estos últimos. El cristianismo estuvo influenciado por la prohibición hebraica, que asociaba la adoración de imágenes, con los falsos dioses, llegándose posteriormente al compromiso, de abstraer la realidad con la distorsión y estilización de la forma, pasando por la exageración y dejando solamente lo esencial para ser reconocible.

El Arte Bizantino, es un ejemplo típico del estilo expresionista, que superó los niveles de la razón para llegar a lo místico, cargado de sentimientos, con el propósito de conmover el espíritu.

En la Edad Media, este estilo predominó con el Arte Gótico; fue la época histórica de las cruzadas. En gestos de devoción a Dios y ansias de salvación eterna, los pueblos reunían sus esfuerzos, para construir iglesias, como ofrenda al creador, y en ello participaban todos, bajo la supervisión de Maestros y Artesanos.



El resultado era lento y apasionante, al ver levantadas poco a poco las catedrales góticas con sus arcos ojivales, apuntando al cielo, sus elevadas columnas y cúpulas, que comprometían a levantar la mirada, para pensar en Dios, la intensidad y el énfasis en la prolongación vertical, los sacaban del campo de lo terreno, para recoger con humildad el espíritu.

Dicho todo lo anterior, podemos afirmar que, el expresionismo, pretende conmover el espíritu, y trascender con la imagen, comúnmente se manifiesta, en la actitud humana, los ojos entornados, el gesto de súplica, la expresión del dolor, consiguiendo una reacción emotiva como respuesta, al mensaje visual que nos ofrece el artista. Este no podría expresarse, si no tuviera un sistema, de pensamiento y percepción, ligado a su forma de vida, que lo condiciona culturalmente a su época. Permitiéndole emitir mensajes consecuentes con la realidad del momento.

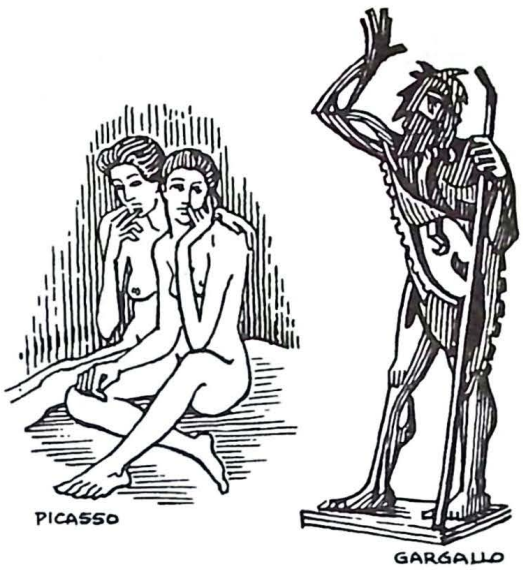
Las **Técnicas de expresión visual** en este estilo son:

* EXAGERACION
* ESPONTANEIDAD
* EMOTIVIDAD
* COMPLEJIDADD

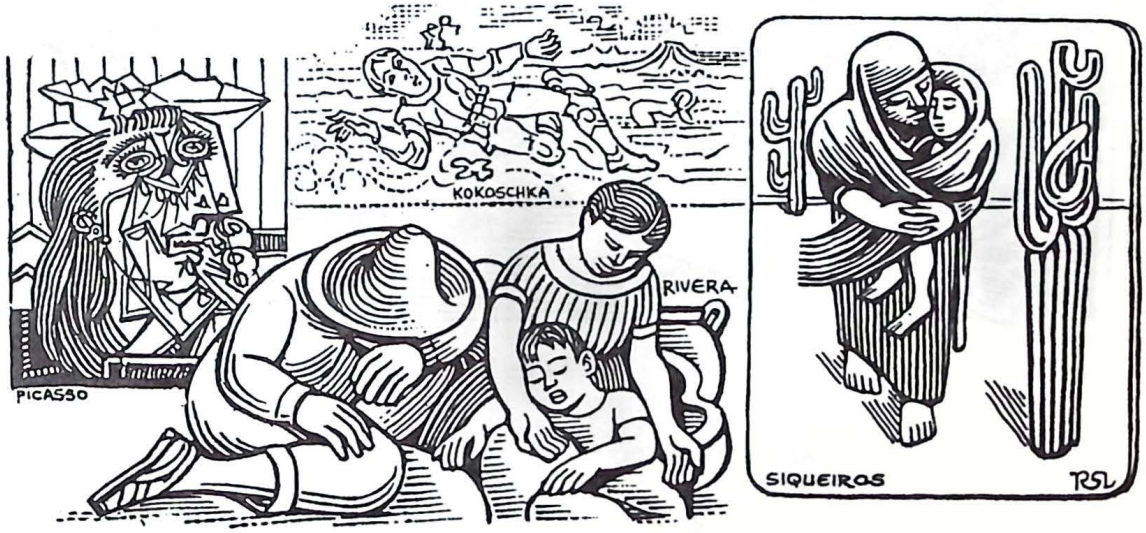
* DISTORSION
* IRREGULARIDAD
* VERTICALIDAD
* ESPIRITUALIDAD

Como ejemplo de obra pictórica, inscrita dentro de este estilo, podemos citar al **Greco**, pintor español 1544-1614 de realismo expresionista, con evocación mística manifiesta, en la mayoría de sus cuadros religiosos. (**Dominico Teotocupuli**), otro es **Oscar Kokoschka**, austriáco, de conceptos pesimistas, sobre el destino humano. (Siglo XIX y XX). En América (México) está la obra de los grandes muralistas **Rivera y Orozco, Siqueiros y Tamayo.** Los Brasileros **Portinari, Segall**, en Francia **Roualt y Dubuffet**, y en EE. UU. el **expresionismo abstracto de Pollock y Dekooning**, artistas contemporáneos.

El expresionismo puede ser la obra de artistas individuales o de escuelas enteras, se puede ser expresionista en el trascender del contenido pictórico; siendo esta una preocupación permanente, en el productor de mensajes visuales, aprovechando el poder de la imagen, como el supremo lenguaje universal.



Las categorías amplias de la comunicación visual, (estilos) contribuyen para entender mejor, la relación existente entre el estilo individual, la procedencia como escuela pictórica y el estilo predominante de la época.



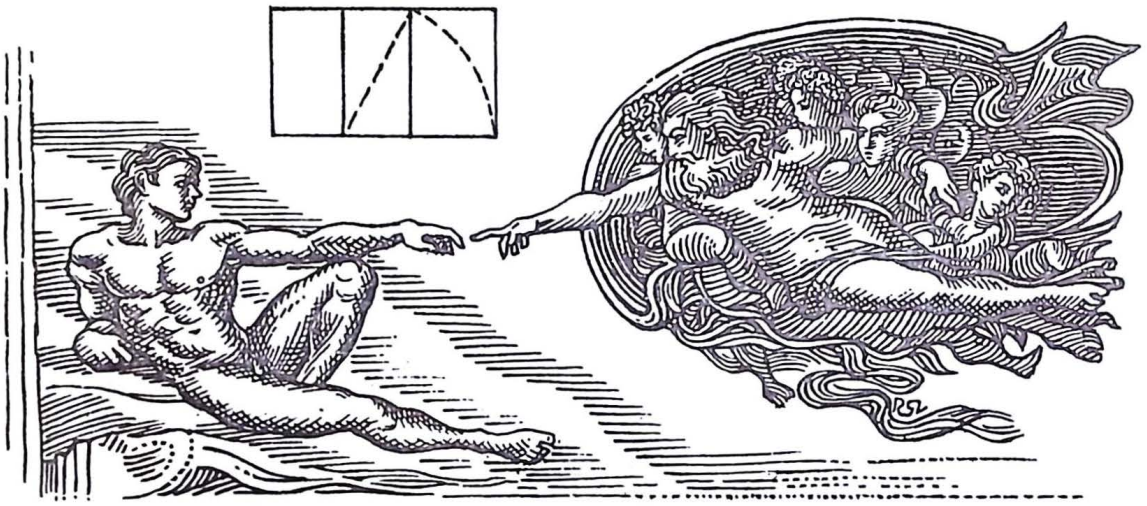
La infinidad de nombres aplicados, a estilos o escuelas artísticas, se refieren a una **metodología operativa, a períodos históricos, o emplazamientos** geográficos.

Sin embargo las categorías estilísticas, abarcan mucho más, e inscriben en su expresión, características particulares que permiten una mejor comprensión, para un análisis más general de la obra de Arte.

Lo emotivo del expresionismo, hace contraste con la racionalidad del diseño, en el **Arte Griego** y **Romano**, que produjo el estilo visual, llamado **Clasicismo.**

Este se inspira en dos fuentes; una **el amor a la naturaleza** que los griegos idealizaban, como supra-realidad; adoraban muchos dioses, con poderes variables y especiales, a quienes consideraban superhombres, que perseguían el goce y deleite de los placeres mundanos.

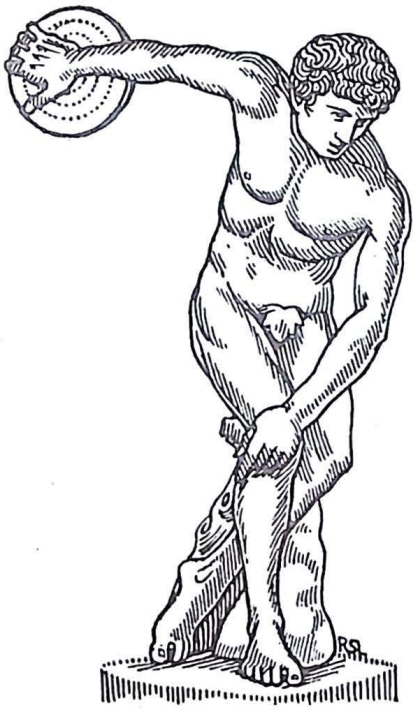
Buscaban la **verdad pura,** en la **ciencia**, siendo ésta , la segunda fuente del estilo clásico.



El Arte lo formalizaban con el uso de las matemáticas; desarrollaron una fórmula para guiar sus decisiones de diseño, a la que dieron el nombre de **Sección Aúrea,** ésta perseguía, la elegancia visual de las proporciones.

Sus normas geométricas, un tanto rígidas, contrastaban con la bella armonía, de líneas, contornos y formas, en la representación pictórica, escultórica, y de otros objetos que hacían parte de la decoración ambiental, en sus construcciones y edificios.

Los griegos buscaban la belleza en la realidad, glorificando al hombre y su entorno natural; acariciaban el pensamiento, y sus esfuerzos produjeron un "estilo visual racional", y depurado que posteriormente se denomino el CLASICISMO.



Este sirvió como ejemplo, a las generaciones posteriores, llegando a un nuevo florecer, que volvió por sus postulados y principios, en el siglo XV, y tomó el nombre de **Renacimiento**, en la Italia Medieval, partiendo la historia, en cuanto al Arte se refiere.

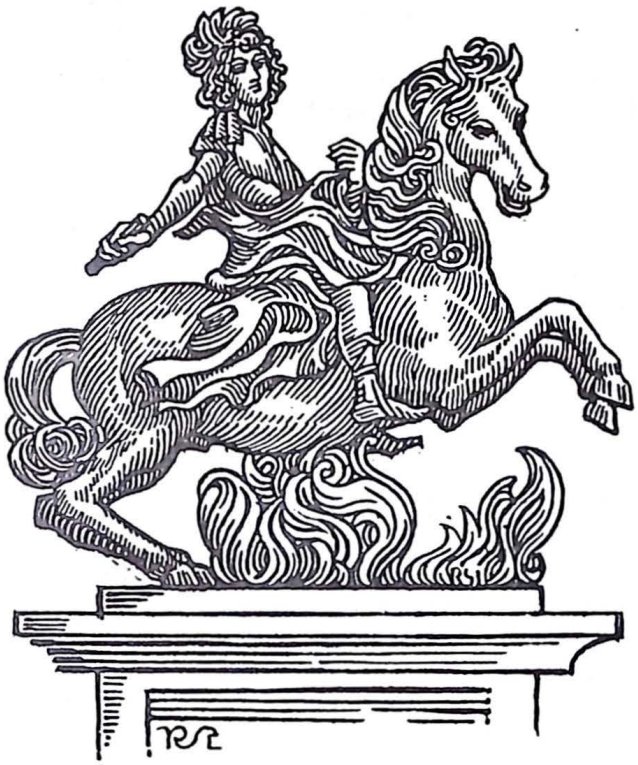
Los eruditos y artistas, estudiaron los restos de la Cultura **Greco-romana**, y bajo su influencia, fijaron su atención, en el **Humanismo**, desarrollaron la **perspectiva**, y descubrieron nuevos procedimientos, para **representar la luz**, en la pintura; idearon la **cámara obscura**, que fue el principio de la fotografía, reproduciendo el entorno, sobre las paredes en penúmbra de una habitación.

En el clacisismo, observamos como técnicas de la expresión visual, las siguientes:

* ARMONIA
* REPRESENTACION
* ORGANIZACION
* PASIVIDAD
* SIMPLICIDAD
* SIMETRIA
* UNIDAD
* DIMENSIONALIDAD

En el siglo XV y posteriormente en el siglo XVI, se desarrollaron de manera notable las Bellas Artes, Arquitectura, Pintura y Escultura; en esta época sobresalieron grandes maestros del arte clásico, como MIGUEL ANGEL, RAFAEL Y LEONARDO da VINCI. Algunos tenían escuelas o talleres, con aventajados discípulos, que aprendían las técnicas y desarrollaban el estilo imperante, pero con su propia y personal expresión, que de todas maneras pretendían emular con acierto a sus maestros.

Los artistas destacados, salían del anonimato al ser elevados en su status social, se les consideraba por su talento superior, y por que buscaban la perfección y la belleza, tratando de superar los ejemplos de la Grecia antigua y el Imperio Romano. Fue esta la época histórica de los grandes genios.



El estilo embellecido, suaviza la geometría de las líneas rectas, para volverse discursivo, con fórmas cálidas y elegantes. Es rico en sí mismo, por la complejidad de su diseño, y está asociado con la riqueza y el poder, siendo exhuberante y a veces excesivo.

Abandona la realidad en favor de la fantasía y los efectos decorativos, su naturaleza es florida y recargada, como marco perfecto para emperadores y magnates; gente sin preocupaciones, como no sean sus propios gustos y placeres.

En esta categoría se pueden agrupar numerosas escuelas y períodos del arte y el diseño.

El estilo victoriano, el Art Nouveau, el Romano tardío, etc. son diseños grandiosos, de decoración superficial y extensa, pudiéndose aplicar el aforismo, "la unión más deseable entre dos puntos es la curva".

La escuela más caracterizada de este estilo es el **Barroco**, período puente, entre el renacimiento y la época moderna, imponiendo su influencia en Alemania, Francia, Inglaterra, Europa Central y España, que lo llevó a ultramar, en América Latina y el extremo oriente. El Renacimiento fue Italiano, pero el **Barroco**, tuvo una dominación general y extensa durante los siglos XVII y XVIII.

Muchos lo consideran anacrónico, por el contraste de su riqueza, con la extrema pobreza, en algunas latitudes donde marcó su influencia, y tambien lo consideran poco objetivo, por el abandono de la realidad. Este estilo es de expresión lujuriante, por la redundancia y pro usión de las formas, en gesto simbólico, de gloria y de poder.

Las técnicas visuales del estilo embellecido son:

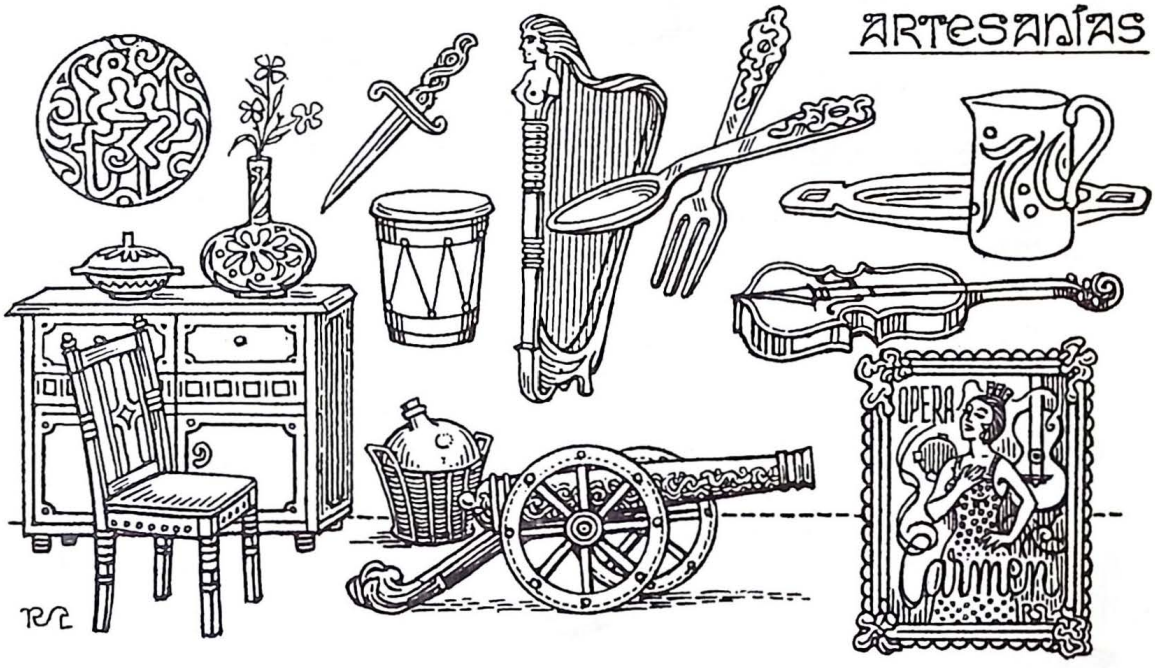
* COMPLEJIDAD
* PROFUSION
* EXAGERACION
* REDONDEZ

* DETALLISMO
* VARIEDAD
* COLORISMO
* ACTIVIDAD

El funcionalismo se asocia al diseño contemporáneo, pero en realidad es tan antiguo como la primer vasija que el hombre fabricó; es un método de diseño ligado a aspectos utilitarios.

La revolución industrial, y la tecnología, van de los medios simples a la máxima capacidad de la máquina, en el desarrollo de todo tipo de manufacturas.

La diferencia, entre otras manifestaciones, estilístico-visuales y el estilo funcional, es la **búsqueda de la belleza**, en la expresión estructural, aparte de su desempeño, como obra utilitaria y de servicio.



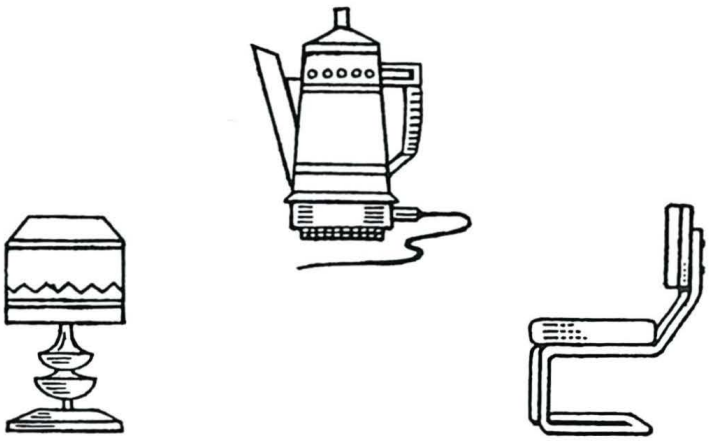
Es importante encontrar **valor estético**, en los productos artesanales, no importa la lucha del artesano con el medio, y sin que este ignore, que la fabricación a mano se hace por placer, volviéndose la espalda a la realidad de la producción en serie. Los primeros que comprendieron las implicaciones de la máquina, y sus posibilidades, fue la Confederación de Arquitectos, Diseñadores y Artesanos, en Alemania antes de la primer guerra mundial. "Deustrcher Werkbund" se autodenominaron, tratando comprender de la mejor manera, el carácter de lo que diseñaban, haciendo especial selección de los materiales, aplicados a sus proyectos.

Los intentos por reconciliar el artista con la máquina, dieron origen a la BAUHAUS, escuela de Artes fundada por el Arquitecto Walter Gropius y un grupo de artistas selectos, entre dibujantes, pintores, escultores y arquitectos, en 1919 después de la guerra mundial. Su fin primordial era alcanzar soluciones, para las necesidades básicas del hombre, logrando establecer nuevas formas y conceptos, sobre sus necesidades específicas.

FABRICACION EN SERIE

El programa de la BAUHAUS, estudió los fundamentos, los materiales, y las reglas básicas del diseño.

Sus integrantes, se cuestionaron a sí mismos, para encontar nuevas definiciones de la belleza, en conjunción con los aspectos prácticos, de carácter funcional.



Las técnicas visuales, predominantes que caracterizan al estilo funcional son:

* SIMPLICIDAD
* SIMETRIA
* COHERENCIA
* ECONOMIA
* MONOCROMATICIDAD
* REGULARIDAD
* ANGULARIDAD
* ABSTRACCION
* UNIDAD
* ORGANIZACION
* AGUZAMIENTO
* SECUENCIALIDAD

En esta última categoría estilística, debemos tener en cuenta dos cosas; la **función práctica**, y la **expresión estética**, esto nos permite comprender mejor, y controlar los medios visuales, para llegar a la simplicidad de los conceptos estilísticos, que le sirvan al inexperto visual, tener un punto de partida apropiado, para conocer el carácter, de los componentes de una obra, en un plan de ilustración gráfica.

La importancia que tiene, el identificar las artes pictóricas, dentro de los lineamientos que definen, las **categorías estilísticas**, es verdaderamente fundamental para el **ilustrador y diseñador gráficos**, si se tiene en cuenta, que el manejar las **tendencias de estilo**, en la comunicación visual, nos permite llegar a campos de acierto en la expresión, logrando los objetivos previstos, para cumplir con los aspectos funcionales de la imagen, en la transmisión de los mensajes gráficos.

BIBLIOGRAFIA

Colin Hayes
"Pintura y dibujo"
Madrid - Editorial Blume - 1980

Terence Dalley
"Ilustración y diseño"
Madrid - Editorial Blume - 1981

Donis A. Dondis
"Sintaxis de la imagen"
Barcelona - Editorial Gustavo Gili S.A.
1973

Rene Huyghe
"El arte y el hombre"
Barcelona - Editorial Planeta - 1965

Centro Nacional de Artes Gráficas
Impreso 1986